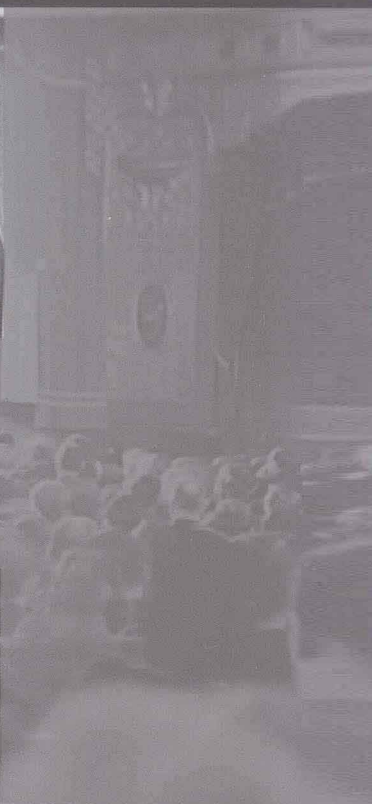
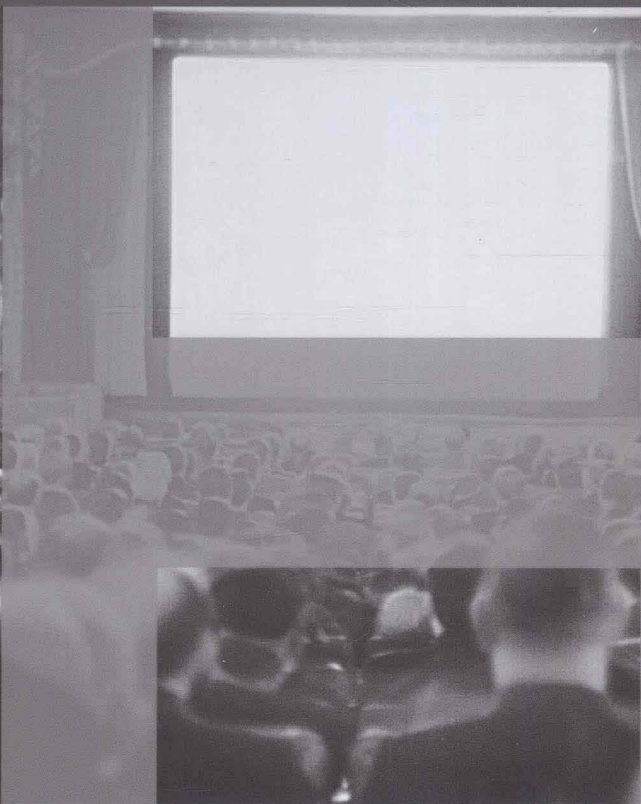

单禹
肖永亮
飞翔数字创意出版中心
监制 审定 译著

THE FUNDAMENTALS OF FILM-MAKING

国际经典影视制作教程：
电影制作基础

全球知名院校专业用书：

林肯大学
桑德兰大学
美国佛罗里达大学
英国伯明翰城市大学
新加坡拉萨尔艺术学院
澳大利亚弗林德斯大学

THE FUNDAMENTALS OF FILM-MAKING

国际经典影视制作教程：

电影制作基础

[英] 简·巴恩韦尔 著
单禹 译
肖永亮 审定
飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书通过案例精读和电影剧照、插图、图表的使用，为那些正从事电影工作、学习电影或者对电影感兴趣的读者展示电影制作流程的概况。主要讲解了电影制作过程中所涉及到的实际技术和创造性方面的基础知识，包括电影的三个主要生产环节——预生产、制作及后期制作；涉及到脚本、生产方向、生产设计、摄影、音响及后期制作等；将电影理论和实践相结合，是电影工作者和初学者一本很好的实用指南和创作灵感的来源。

本书内容丰富，结构清晰，技术参考性强，适合作为大众，影视爱好者、从业者，以及影视专业学生等参考阅读。

Copyright © AVA Publishing SA 2009

The fundamentals of Film-making by
Jane Barnwell

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simple Chinese copyright © 2012 by
Publishing House Of Electronics Industry.
Simple Chinese language edition arranged
with AVA Publishing SA

本书简体中文版专有出版权由 AVA
Publishing SA 授予电子工业出版社，未经许可，
不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2011-7096

图书在版编目 (CIP) 数据

电影制作基础 / (英) 巴恩韦尔 (Barnwell, J.) 著；

单禹译. -- 北京：电子工业出版社，2012.9

书名原文：The Fundamentals of Film-Making

国际经典影视制作教程

ISBN 978-7-121-17523-7

I. ①电… II. ①巴… ②单… III. ①电影-制作-教材 IV. ①J93

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第147594号

责任编辑：侯琦婧

文字编辑：许恬 江琴

印刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

装订：北京市海淀区万寿路173信箱

出版发行：电子工业出版社

邮编：100036

开本：787×980 1/16 印张：13

字数：353.6千字

印次：2012年9月第1次印刷

定价：69.00元

参与本书翻译的人员有：王婧雅、郑理言

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，
请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行
部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

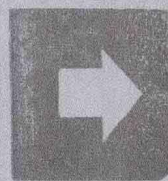
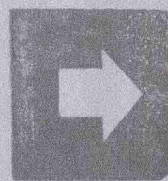
质量投诉请发邮件至zllts@phei.com.cn，盗
版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

国际经典影视制作教程：
电影制作基础

[英] 简·巴恩韦尔 著

国际经典影视制作 教程：电影制作基础

目录

阅读指南 | 7
本书介绍 | 9

第一章

团队 | 10-25

剧组概况 | 12
各部门分工及职能 | 14
团队合作 | 24
经常问到的问题 | 25

第二章

剧本创作 | 26-49

大纲 | 28
剧本格式及布局 | 30
叙事结构 | 32
主角与反面角色 | 40
改编 | 44
类型 | 46
情节概要 | 48
经常问到的问题 | 49

第三章

制片 | 50-65

纪录片和故事片的制片计划 | 52
纪录片的制片提案 | 54
制作提案样本 | 55
预算 | 56
日程安排 | 58
外景拍摄地 | 60
设备、器材 | 62
发行及放映 | 64
经常问到的问题 | 65

第四章

导演 | 66-99

票别——意义与动机 | 68
摄影机运动——方法与意义 | 74
主镜头，切镜头，插入与反应镜头 | 76
平行动作 | 82
分镜头剧本 | 86
故事板 | 88
与演员一起工作 | 96
经常问到的问题 | 99

第五章

制片设计 | 100-125

设计剧本分镜头 | 102
概念——视觉呈现 | 106
空间 | 108
照明和色彩 | 112
时代 | 114
设计流程 | 116
特技效果 | 122
服装 | 124
经常问到的问题 | 125

第六章

摄影 | 126-153

规格 | 128
画面构图与取景 | 132
照明 | 138
色彩 | 146
镜头 | 148
经常问到的问题 | 153

第七章

声音 | 154-167

同期拾音 | 156
麦克风 | 158
声音后期制作 | 160
音乐 | 164
音效 | 166
经常问到的问题 | 167

第八章

后期制作 | 168-183

剪辑 | 170
连贯性剪辑 | 172
操控时间 | 174
蒙太奇 | 178
连贯性镜头 | 182
经常问到的问题 | 183

第九章

创造意义 | 184-197

纪录片 | 186
再现 | 188
现实主义 | 190
类型 | 192
意识形态 | 194
作者理论 | 196

第十章

附录 | 198-208

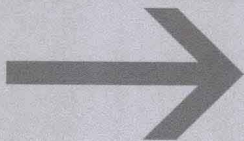
重要片目 | 200
重要资源 | 203
微访谈 | 205

索引 | 206
致谢 | 208

《国际经典影视制作教程：电影制作基础学》一书的目的在于为那些正从事电影工作、学习电影或者对电影感兴趣的读者展示电影制作流程的概况。通过案例精读和电影剧照、插图、图表的使用，为读者学习如何制作电影提供了独一无二的资源。

1 →

2 →

1: 章节简介

将这一章节的核心思想和主要内容做以概括式的简要介绍。

2: 图片说明

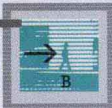
提供关于图片的文字信息，有助于建立起视觉图片和正文中所讨论的主要内容之间的紧密联系。

阅读指南

后期制作 视觉性剪辑

大多数剪辑师都会从视觉性剪辑开始，包括从剪辑师剪辑的镜头。这一般就包括了剪辑师对剪辑的视觉性。典型的镜头序列一般以剪辑镜头开始，从较小的镜头开始，通常镜头的焦距比前一个镜头的焦距长。剪辑师通常从较小的镜头开始，然后镜头的焦距比前一个镜头的焦距长。剪辑师通常从较小的镜头开始，然后镜头的焦距比前一个镜头的焦距长。

剪辑师及所有的剪辑师都应该准备好使用“剪辑师剪辑”的镜头。这通常就包括了剪辑师对剪辑的视觉性。典型的镜头序列一般以剪辑镜头开始，从较小的镜头开始，通常镜头的焦距比前一个镜头的焦距长。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

172

后期制作 视觉性剪辑

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

173

剪辑 剪辑设计 服装

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

174

剪辑 剪辑设计 经常问到的问题

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

175

备忘录

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

剪辑师剪辑的镜头（A）和剪辑师剪辑的镜头（B）。

3: 图表

有助于细节性地阐释技术概念。

4: 章节导视

帮助你明确正在阅读的章节部分并对上一部分和下一部分内容分别做出提示。

5: FAQs——经常问到的问题

一份非常有用的参考，它为许多经常会被问到的问题提供了简短的回答。

6: 练习

贯穿于整个章节之中，帮助读者增强对于所读章节内容的把握。

7: 备忘录

它提供了一份总结，这份总结包括了在创作电影时每一阶段所有需要考虑的重要问题。

8: 词汇表

在每一章节的结尾都会集中对一些技术术语和短语的基本用法予以定义及解释。

PICTURE

SOUND

✓ # 1000

HEAD

HEAD

本书介绍

当一部电影在进行外景拍摄时，很快就会引来一大群饶有兴致的围观者。他们被什么吸引？他们希望看到什么？是为了看一眼大明星吗？或许是更难言说的东西——目击这所有元素组合起来，创造出银幕影像；重点在于那些灯光、设备、演员和剧组成员是如何一起及时地记录一段精心建构的片段的。当你在本书看到关于电影制作的每个元素被整合到一起并且产生意义的时候，本书也许正与那个魔术时刻相似。

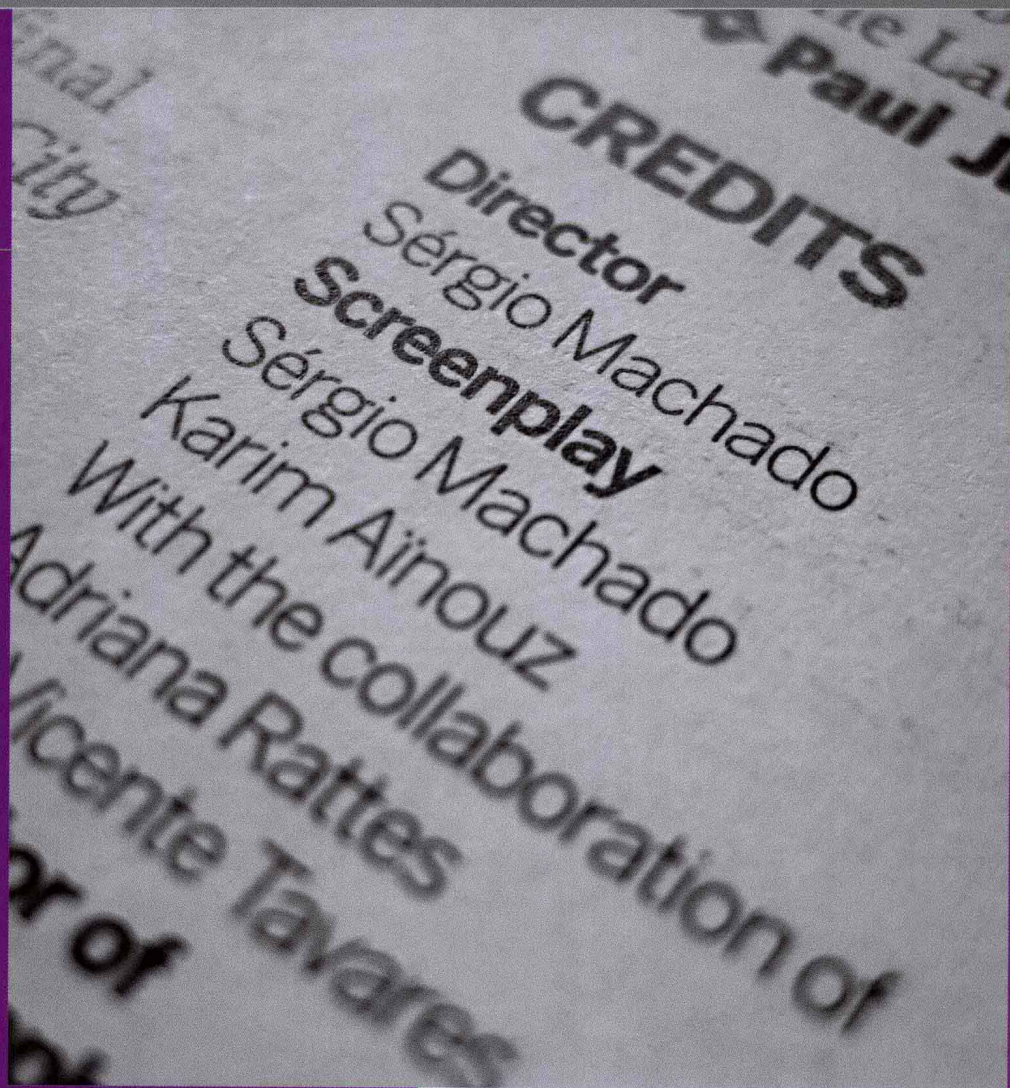
电影是人类世俗生活的重要组成部分。不仅因为我们花费大量时间消费和讨论电影，并且还在于它渗入我们的意识，塑造了我们关于世界和人类的种种观念。电影的影响力和魅力已经在电影理论和创作实践两个领域同时获得认可。本书试图提供一个电影制作流程的概况并反映出具有实际性、技术性和创作性的工作是如何参与电影创作的，探寻每个艺术选择如何对成片产生影响。

从一部电影开场起，我们便进入了一个由制作者建构的世界。空间和时间的选择立即为我们提供了影片的社会背景。演员、音乐、标题和剪辑节奏预示了接下来几小时内影片叙事可能以何种方式展开。制作者选择不同景别的镜头和组接方式提供许多信息，比如这部电影的时空设置、主要角色是谁以及他们为什么出现在彼时彼地。制作电影所需的想象力和掌控能力在当下电影制作令人吃惊的多样性中获得完美呈现。虽然制片规模的大小与可用的预算有关，但拍摄的过程基本上是相同的。

在以技术为主导的日常生活中，技术总是在不断进步，电影技术也不例外——从拍摄形式到消费方式无一不是如此。电影作为一种传播媒介，每次改变都一直参与并追随着媒介未来的流行趋势。无论如何，观影经验不断进化的观众大力欢迎电影在步入不同阶段的成熟期后做出更进一步的改变。本书并不解决拍摄和剪辑设备发展方面的技术细节问题。本书的焦点恰恰基于对技术改变的无视。如果你能够有效地领会如何构建一个镜头，你获得的领悟将使你在所有格式和技术之间自如转化。

贯穿本书的所有视觉素材都旨在阐明电影制作的概况，并且使对于文本的阐释更为鲜活。图片使用的来源范围囊括了从学生、年轻的制作人到各领域中的精英。这么做的意图是使整个摄制过程更易进入，并且鼓励处于不同电影学习层面的电影爱好者。用难以理解的语言修辞将电影制作过程神秘化为一种极为艰深的东西，是本书绝对不会采用的方式。

电影制作的进程通常要经过三个阶段：前期筹备、影片拍摄和后期制作。为了反映整个制作流程，本书章节分为以下主要部分：剧本、制片、导演、制片设计、摄影、声音和后期制作。本书以电影剧组介绍作为开篇，最后一章则探讨分析电影的方式和电影的理论化，以此在电影理论和实践之间提供互文语境并建立两者之间的联系。

2 1: 电影剧组

会有为数众多的成员参与到电影制作团队当中。每位成员都担任着重要的角色——既作为个体亦作为团队的一部分。

1

团队

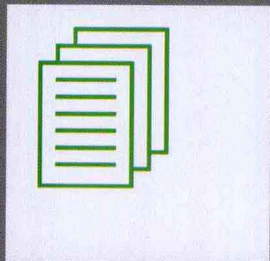
一部影片片尾出现的演职员表可能会让非专业人士感到迷惑。这一章将会对一些剧组主要角色进行讲解与阐释，以此说明一个剧组或团队是以怎样的方式合作的，直至影片完成。

剧组的雇佣关系通常建立在自由协定的基础上。这就意味着每一项工作都是以具体项目为基础，而不会形成具有持久任期的雇佣关系。话虽如此，口碑仍然非常重要，因为剧组人员经常会在进行下一个电影项目时互相推荐。

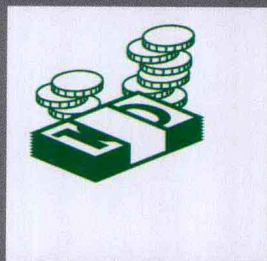
剧组规模的扩大或缩小取决于制片预算和电影类型。一部学生故事短片的剧组人员可能只包括每个部门的负责人，而一部纪录片可能仅以一人之力制作完成。本章提供了剧组各部门的概况和各部门内的职位。

→ 团队

剧本

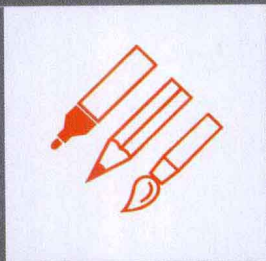

制片

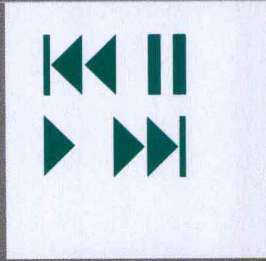

导演

→ 制片设计

→ 后期制作

→ 摄影

→ 声音

一个剧组分为许多部门，每个部门专门负责影片制作的某一特定方面。不同部门负责影片制作的不同阶段，而所有工作都要受到日程安排和预算的制约。

电影绝少按照叙事顺序进行拍摄。拍摄进度表是根据内外景和演员档期是否可用（而非叙事连贯性）来制定的拍摄日程安排，这种方式既省时又省钱。

当剧组各部门之间能够进行有效地沟通与合作时，摄制工作便可以顺利完成。如果沟通和合作出现问题，那么整个摄制体系就会出现为题，并最终影响成片质量。每一名剧组成员都应该了解他们的职责所在以及如果发生问题应该向谁报告。

进入电影工业可以通过不同的途径，并且剧组成员也确实来自不同背景。各部门的助理们可能会以学徒的方式，一边工作，一边向资深前辈学习。但是，剧组更愿意接受来自电影学校、在大学中学习过电影课程、具有行业经验或像英国的职业组那样来自职业计划的人。

S剧本

编剧负责处理剧本中未经加工的素材，他们将概念发展为故事大纲，最后形成剧本。一部电影的编剧可能不止一名，他们将在剧本正式投入拍摄时结束工作或者继续在拍摄阶段充当顾问的角色。

制片

制片人的工作主要是项目启动、剧组各部门之间关系协调、拍摄进度监督、后勤管理等事宜，例如资金筹措、建立摄制组以及影片发行。制片人将会参与电影制片从项目立项到影片发行的整个流程。制片人的首要难题是筹集资金将一个概念发展为剧本或者购买已完成的剧本。制片资金可能来自私人或者社会。影片预算的形成基于可使用的资金额度，这就导致了许许多变数，比如减少拍摄时间和外景地拍摄，以此来减少制片开支。每个部门都要在一定的预算额度内开展工作。

制片主任监督包括员工、技术、预算和拍摄进度在内的制片各方面。其职责就是确保影片按照制片进度进行，并且保持预算平衡。

外景主任通过勘景、置景协调和保证外景摄制工作的顺利完成，确定最适合影片需求的外景地。外景主任要与导演和制片设计紧密地协同工作。

摄制组监督与制片主任的工作内容基本相同，不同的是前者负责第二摄制组的工作。一个剧组会有多少摄制小组则取决于制片规模。

≈ 1: 摄影组

摄影组在保证有效地完成电影摄影工作上起到了至关重要的作用。

≈ 2: 导演

导演负责电影的总体思路并在与第一助理导演的紧密合作下保证电影拍摄工作的方方面面都顺利运转。

导演

导演组虽然由导演直接领导，但是这个团队还包括许多鲜为人知的角色。

导演负责影片视觉效果、对影片进行全面处理和监督影片创作方向，包括指导演员和摄影机。导演将某些场景制成故事板以此决定如何进行具体的拍摄。故事板决定了演员在每场戏中如何走位和说出对白。

执行导演（第一助理导演：1st AD）负责现场后勤，并直接负责每个镜头拍摄。此工作主要为制片主任和导演提供协助，是一项实践性多于创造性的工作。执行导演的工作目的是确保拍摄进度以及保持剧组拥有高效的工作环境。执行导演主要负责在日常拍摄中对演员和剧组人员、拍摄进度、设备、剧本以及拍摄现场进行监督。

副导演（第二助理导演：2nd AD）协助执行导演与演员取得联络。他们可能也指导背景处演员的运动调度。在加拿大和英国的剧组结构中还有第三助理导演，但是在美国的体系中更趋向于使用第二助理导演。

场记确保已拍摄镜头在动作、对话和视觉上的连贯性，因此尽管影片不按场景顺序拍摄，最终也能按照剧本的时间顺序进行排列剪辑。场记需要在剧本已拍摄的部分做出标记，并且记录每一个镜头的拍摄，以保证镜头与镜头之间的连贯性。场记在拍摄现场与导演有着非常紧密的合作关系。